

Materia: Historia de las Artes Plásticas I I (Medieval)

Departamento:

Artes

Profesor:

Martínez, Adriana

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: Historia de las Artes Plásticas II

PROFESOR: Adriana Martínez

CUATRIMESTRE: Primero

AÑO: 2017

PROGRAMA N°: 0661

Aprobado por Resolución

N° 01127/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE ARTES

MATERIA: Historia de las Artes Plásticas II

Profesora: Adriana Martínez

2° Cuatrimestre de 2017

Programa N° 0661

I Fundamentos

La materia se corresponde con la historia de las artes plásticas de la Edad Media, sin embargo su delimitación temporal no responde a criterios cronológicos sino temáticos. De allí que tomamos como inicio los finales del siglo II - comienzos del siglo III en el que conviven la cultura greco-romana, pagana, con las primeras manifestaciones del denominado arte cristiano y como término los finales del siglo XIV - comienzos del siglo XV cuando las postrimerías del Medioevo se imbrican con los inicios del Humanismo.

La especificidad del arte medieval se inscribe en los universos culturales de las religiones del Libro: el universo cultural judío, el universo cultural cristiano y el universo cultural islámico. Más allá de sus particularidades y de sus distintas etapas de crecimiento, de expansión o de retracción, estos tres universos manifiestan confluencias que dan como resultado diversas síntesis. Centrándonos en el occidente latino, abordaremos las diversas influencias, las resoluciones formales y los contenidos semánticos.

La imagen medieval está en relación con un *corpus* textual que remite a fuentes bíblicas, textos filosófico-teológicos, literarios, científicos, pero no se constriñe en una relación texto-imagen sino que pone de manifiesto una particular interpretación. Esta lectura está inserta en un contexto histórico, social y cultural. Pero además la imagen es esencialmente un "objeto" inserto en un lugar, que tiene determinados usos y cumple ciertas funciones; que está vinculado a valores económicos, simbólicos, estéticos. De allí que planteamos un abordaje que dé cuenta de esta pluralidad.

II Objetivos

II. 1 Objetivos generales

El objetivo general de la asignatura es: Insertar el conocimiento del arte medieval en la Historia del arte universal. Esto nos lleva a articularla con las materias contenidas en el Plan de Estudios de la Carrera de Artes con las que comparte la temática del arte europeo.

Plantear criterios metodológicos de análisis pertinentes a la producción estética medieval.

Considerar el contexto histórico, socio-cultural en el que se producen las obras y se fomenta su circulación.

II. 2 Objetivos específicos

En particular proponemos: El manejo del vocabulario específico de las diversas expresiones del arte medieval así como el análisis de las características formales, estilísticas y sus significados iconográficos e iconológicos.

Considerar la ubicación espacial de las obras, el uso al que están destinadas, la función que cumplen y el grado de visibilidad que tienen. Su carácter de objeto tesaurizado o por el contrario, de producción destinada a una visibilidad masiva o a la circulación.

Plantear el análisis de las fuentes documentales y la interrelación entre el documento y el monumento.

III. Contenidos

. Unidad 1: El arte de la tardía antigüedad y la aparición de la imagen cristiana

1.1 Marco contextual del período comprendido entre los siglos III y VI. La imagen cristiana: apoyatura teórica y justificación. La exégesis textual. La resignificación de motivos clásicos y su plasmación icónica.

1.2 Los edictos de Milán y de Tesalónica: sus consecuencias visivas, sus diversos soportes y sus respectivos usos y funciones.

1.3 La ilustración de códices literarios y científicos.

1.4 La arquitectura cristiana en la tardía antigüedad.

Bibliografía especial para la Unidad 1:

Beckwith, John, *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid, Cátedra, 1997.

Bettini, Sergio, *El espacio arquitectónico de Roma a Bizancio*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1963.

Bianchi Bandinelli, Ranuccio, *Del helenismo a la Edad Media*, Madrid, Akal, 1981.

Bianchi Bandinelli, Ranuccio, *Roma: el fin del arte antiguo*, Madrid, Aguilar, 1971.

Brown, Peter, *El mundo en la antigüedad tardía*, Madrid, Taurus, 1989.

Castelnuovo, Enrico y Sergi, Giuseppe (dir.), *Arte e historia en la Edad Media. Tiempos, espacios, instituciones*, Madrid, Akal, 2009.

Cavallo, Guglielmo, "Testo e immagine: una frontera ambigua", en *Testo e immaginenell'alto medioevo*, Spoleto, Centro Italiano di Studisull'alto medioevo, 1994.

Grabar, André, *El primer arte cristiano (200-395)*, Aguilar, Madrid, 1967.

Grabar, André, *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid, Alianza, 1985.

Jensen, Robin Margaret, *Understanding Early Christian Art*, London and New York, Routledge, 2000.

Krautheimer, Richard, *Arquitectura paleocristiana y bizantina*, Madrid, Cátedra, 1986.

Manzi, Ofelia, "La imagen como expresión de las tensiones entre paganismo y cristianismo". En: *Boletim do CPA*, Campinas, nº 4, jul./dez. 1997.

Manzi, Ofelia, "La imagen funeraria tardo-antigua: cristianización de motivos paganos". En: *Relações de poder, educação e cultura na antigüedad e idademédia*, Sao Paulo, Editora Solis, 2005.

Schapiro, Meyer, *Estudios sobre el arte de la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la Edad Media*, Madrid, Alianza, 1986.

Sas-Zaloziecky, Wladimir, *Arte paleocristiano*, Bilbao, Moretón, 1967.

Weizmann, Kurt, *El rollo y el códice. Un estudio del origen y el método de la iluminación de textos*, Madrid, Nerea, 1990.

. Unidad 2: La alta Edad Media: interrelaciones entre el centro y la periferia

2.1 Marco contextual del período comprendido entre los siglos VII y X. Origen y desarrollo del monacato. La difusión de las reglas monásticas y la evangelización de la periferia. El monasterio, una *civis Dei*: producción escultórica y de códices miniados.

2.2 La *renovatio* carolingia. Los *scriptoria* palatinos y monásticos: la copia, iluminación y circulación de manuscritos. Interrelaciones estilísticas: herencia clásica, aportes celto-germánicos.

2.3 Los emperadores otónidas: libros miniados y artes suntuarias. Bizancio y la imagen: La Querrela Iconoclasta y la dinastía macedónica.

2.4 La arquitectura pre-románica.

Bibliografía especial para la Unidad 2:

Barral I Altet, Xavier, *La alta Edad Media. De la Antigüedad al año mil*, Barcelona, Taschen, 1998.

Beckwith, John, *El primer arte medieval*, México, Editorial Hermes, 1965.

Belting, Hans, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte*, Madrid, Akal, 2009.

Bonne, Jean-Claude, "De l'ornemental dans l'art médiéval (VIIe-XIIesiècle). Le modèle insulaire", en Baschet, J. - Schmitt, J.-C., *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident medieval. Actes du 6e "International Workshop on Medieval Societies" Centro Ettore Majorana (Erice, Sicile, 17-23 octobre 1992)*, Paris, Le Léopard d'Or, 1996.

Brown, Peter, *El primer milenio de la Cristiandad Occidental*, Barcelona, Crítica, 1997.

Conant, Kenneth, *Arquitectura carolingia y románica*, Madrid, Cátedra, 1982.

De Hamel, Christopher, *A History of Illuminated Manuscripts*, London, Phaidon Press Limited, 2000.

Grabar, André, *La iconoclasia bizantina. Dossier Arqueológico*, Madrid, Akal, 1998.

Lawrence, C. H., *El monacato medieval. Formas de vida religiosa en Europa occidental durante la Edad Media*, Madrid, Gredos, 1999.

Marcos, Juan-José, "Escritura insular. Siglos VI-XI (XXI) d. c.". En: guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura_insular.pdf

Martínez, Adriana, "Narrado sobre la piedra: estelas y cruces irlandesas". En *Saberes*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2016. (En prensa).

Nordenfalk, Carl, *L'enluminure au Moyen Âge*, Genève, Skira, 1988.

Panofsky, Erwin, *Renacimiento y renacimientos en el arte medieval*, Madrid, Alianza, 1975.

Vauchez, André, *La espiritualidad en la Edad Media*, Barcelona, Cátedra, 1987.

. Unidad 3: La plena Edad Media: una renovada espiritualidad

3.1 Marco contextual del período comprendido entre los siglos XI y XII. El término "románico": alcances geográficos y cronológicos.

3.2 La vida espiritual: Cluny y el nuevo monacato. La escultura monumental como vehículo de programas doctrinales: características formales, repertorios iconográficos. Influencia de la zona caucásica y de Bizancio. La pintura románica y sus símbolos.

3.3 Los *scriptoria* monásticos. Hispania: la iluminación mozárabe. Los códices miniados anglo-sajones.

3.4 La arquitectura románica

Bibliografía especial para la Unidad 3:

Adam, Ernst, *La arquitectura románica*, Bilbao, Ediciones Moretón, 1967.

Anthonioz, Pierre-Marc, *Paroles de Pierres: Un chemin d'accomplissement à travers la sculpture sacrée de Moyen Âge*, Boulogne, L'aire libre, 1990.

Conant, Kenneth, *Arquitectura carolingia y románica*, Madrid, Cátedra, 1982.

Corti, Francisco, "Espacio e iconografía en la pintura románica", en *Anales de Historia Antigua y Medieval*, 18-19, 1975-1976.

Duby, Georges, *Europa en la Edad Media*, Barcelona, Paidós, 1986.

Focillon, Henri, *Arte de Occidente: la Edad Media románica y gótica*, Madrid, Alianza, 1988.

Focillon, Henri, *La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas*, Madrid, Ediciones Akal, 2000.

García de Cortázar, José Ángel, *Monasterios románicos y producción artística*, Aguilar de Campoo (Palencia), Fundación Santa María la Real, 2003.

Jaques Pi, Jèssica, *La estética del románico y el gótico*, Madrid, Machado Libros, 2003.

Miguélez Cavero, Alicia, "Aportaciones al estudio de la gestualidad en la iconografía románica hispana", *Medievalista*, 8, 2010. En: <http://medievalista.revues.org/474>; DOI:10.4000/medievalista.474

Russo, Daniel, "La réforme de l'Église et le moment figuratif dans l'art religieux (XIe-XIIe siècles)", *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre / BUCEMA* [En ligne], Hors-série n° 2/ 2008.

Russo, Daniel, "L'autel, l'Église: réflexions sur la thématization de l'autel dans l'iconographie chrétienne (fin Xe-debutXIe s.)", *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre / BUCEMA* [En ligne], Hors-série n° /2011.

Schapiro, Meyer, *Estudios sobre el románico*, Madrid, Alianza, 1984.

Sureda, Joan, *La pintura románica en Cataluña*, Madrid, Alianza, 1981.

Toman, Rolf, *El románico: arquitectura, escultura, pintura*, Colonia, Konemann, 1996.

Valentini, Carlos y Marcelo Ristorto, “Bestiarios medievales e imaginario social”, en *Scripta Mediaevalia* – 2015. En: bdigital.uncu.ar/objetos_digitales/6777/sm-8-2015-completa.pdf

Vauchez, André, *La espiritualidad en la Edad Media*, Barcelona, Cátedra, 1987.

. Unidad 4: La Baja Edad Media: la irrupción de la realidad

4.1 Marco contextual del período comprendido entre los siglos XII y XIV. La nueva sociedad y el rol de la ciudad como centro de producción artística. Los códices miniados: desde el testimonio urbano hasta la crítica social.

4.2 Viejos y nuevos comitentes: nuevos intereses, nuevas resoluciones formales.

4.2 Las escuelas catedralicias y las nacientes universidades: los saberes y su proyección plástica. El tema de la luz: los vitrales. El interés naturalista: la escultura.

4.4 La arquitectura gótica.

Bibliografía especial para la Unidad 4:

Boucheron, Patrick; Ruíz Gómez (Coord.), *Modelos culturales y normas sociales al final de la Edad Media*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.

Camille, Michael, *Arte gótico. Visiones gloriosas*, Madrid, Akal, 2005.

Corti, Francisco, “Retórica y semiótica visuales en la ilustración de las Cantigas de Santa María”, en *Cantigas y Otras Obras Alfonsíes, Alcanate VII*, [2020-2011], [215-233]. En: institucional.us.es/revistas/alcanate/7art_7.pdf

Duby, Georges, *Tiempo de catedrales: el arte y la sociedad 980-1420*, Barcelona, Argot, 1983.

Focillon, Henri, *Arte de Occidente: la Edad Media románica y gótica*, Madrid, Alianza, 1988.

Jantzen, Hans, *La arquitectura gótica*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1978.

Jaques Pi, Jèssica, *La estética del románico y el gótico*, Madrid, Machado Libros, 2003.

Lacarra Ducay, Ma. Del Carmen (Coord.), *La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles*, Col. Actas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” Ecma. Diputación de Zaragoza, 2012. En: ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/30/_ebook.pdf

Mâle, Émile, *L'art religieux de la fin du Moyen Âge en France*, Paris, Armand Colin Éditeur, 1995.

Martínez, Adriana, "Las representaciones visivas de la tentación en el tardo Medioevo", en *Figuras y saberes de lo monstruoso*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2016.

Nieto Alcaide, Víctor, *La luz, símbolo y sistema visual*, Madrid, Cátedra, 1997.

Sauerlander, Willibald; Chavy, Jacques; Hirmer, Max, *La sculpture gothique en France: 1140-1270*, Paris, Flammarion, 1972.

Toman, Rolf, *El gótico: arquitectura, escultura, pintura*, Colonia, Konemann, 1998.

Von Simson, Otto, *La catedral gótica*, Madrid, Alianza, 1980.

Williamson, Paul, *Escultura gótica 1140-1300*, Madrid, Cátedra, 1997.

Fuentes Documentales

Manzi Ofelia y Francisco Corti, *Teorías y realizaciones del arte medieval*, Buenos Aires, Tekné, 1984.

Yarza, Joaquín, *Arte Medieval I. Alta Edad Media y Bizancio*, Barcelona, Gili, 198.

Yarza, Joaquín, *Arte Medieval II. Románico y Gótico*, Barcelona, Gili, 1982.

Serie Temas, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Corti, Francisco, *El tema de la presentación de una Biblia en la miniatura medieval*.

Manzi, Ofelia, *La influencia de la antigüedad en el arte cristiano: la Maestas*.

Manzi, Ofelia, *Narraciones populares en el arte medieval. Drôleries en la miniatura francesa del siglo XIV*.

Manzi, Ofelia y Francisco Corti, *La retórica visual del Salterio de Utrech y sus antecedentes helenísticos*.

Montemurro, Ma. Laura, *El aristotelismo en la Edad Media y su influencia sobre el cambio de paradigma en la producción artística del gótico*.

Montemurro, Ma. Laura, *Representación e interpretación en la escultura románica francesa: Cristo en Majestad y la Ascensión*.

Serie Bibliográfica - Serie Fuentes para el Estudio del arte medieval, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. (Se indicarán oportunamente las fuentes a utilizar).

Bibliografía general

Azzara, Claudio, *La Chiesa nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2009.

Baschet, J. - Schmitt, J.-C., *L'image. Fonction set usages des images dans l'Occident medieval*. Actes du 6e "International Workshop on Medieval Societies" Centro Ettore Majorana (Erice, Sicile, 17-23 octobre 1992), Paris, Le Léopard d'Or, 1996.

Cameron, Averil, *El mundo mediterráneo en la antigüedad tardía 395-600*, Barcelona, Crítica, 1998.

Champeaux, Gérard de; Sterckx, Sébastien, *Introducción a los símbolos*, Madrid, Encuentro, 1992.

Davy, Marie-Madeleine, *Initiation à la symbolique romane*, Paris, Flammarion, 1982.

D'Amico, Claudia (ed.), *Todo y nada de todo*, Buenos Aires, Ediciones Winograd, 2008.

Duby, Georges, *Arte y sociedad en la Edad Media*, Buenos Aires, Aguilar, 1998.

Eco, Umberto, *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Editorial Lumen, 1997.

Fingenagel, Andreas y Christian Gastgeber, *Las Biblias más bellas*, Köln, Taschen, 2008.

García Mahiques, Rafael (Dir.), *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana I. La visualidad del Logos*, Madrid, Encuentro, 2015.

Gómez, Nora Marcela, *Iconografía Diabólica e Infernal en la Miniatura Medieval Hispana. Los Beatos*, Tesis Doctoral Universitat Autònoma de Barcelona, 2016. En: www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/386413=nmg1de3.pdf?sequence=1

Heers, Jacques, *Historia de la Edad Media*, Barcelona, Labor, 1976. (Se sugiere este manual o cualquier otro que aborde la historia medieval).

Isidoro, Alberto Martín, "Iconostasio". En: *Etiam. Revista Agustiniiana de Pensamiento* N° 8, Buenos Aires, Orden de San Agustín, Religión y Cultura, 2013.

Le Goff, Jacques, *En busca de la Edad Media*, Buenos Aires, Paidós, 2007.

Le Goff, Jacques, *Los intelectuales en la Edad Media*, Buenos Aires, Eudeba, 1973.

Pastoureau, Michel, *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*, Buenos Aires, Katz, 2006.

Plaza Escudero, Lorenzo (Coord.), *Diccionario visual de términos arquitectónicos*, Madrid, Cátedra, 2010.

Réau, Louis, *Iconografía del arte cristiano*, Barcelona, Ediciones Del Serbal, 1996.

Rigueiro García, Jorge, "El poder de la imagen o la imagen del Poder". Un acercamiento a la cuestión del ícono". En Rodríguez, Gerardo (Dir.), *Cuestiones de Historia Medieval*, Buenos Aires, UCA, 2010.

Sebastián, Santiago, *Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura, iconografía, liturgia*, Madrid, Ediciones Encuentro, 1994.

Ullmann, Walter, *Historia del pensamiento político en la Edad Media*, Barcelona, Crítica, 2000.

Wolf, Norbert e Ingo Walther, *Obras maestras de la iluminación. Los manuscritos más bellos del mundo desde el año 400 hasta 1600*, Köln, Taschen, 2005.

Trabajos Prácticos

Se abordan las características arquitectónicas de la tardía antigüedad, el pre-románico, el románico y el gótico. Se analizarán algunos edificios paradigmáticos de cada período.

Se exigirá como tarea de trabajos prácticos el análisis de fuentes documentales y la exposición de artículos o capítulos de libros y se fomentará la discusión sobre dicho material.

Se realizarán visitas a edificios neo-medievales de Buenos Aires y alrededores y a colecciones de Museos.

Carga horaria: 4 (cuatro) horas semanales de clases teóricas y 2 (dos) horas semanales de clases prácticas.

Condiciones de regularidad y régimen de promoción

Siguiendo las normas que rigen para las asignaturas con examen final obligatorio, el alumno debe cumplir con el 75% de asistencia a las comisiones de trabajos prácticos (incluye las visitas a museos y a edificios) y alcanzar un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos en las evaluaciones parciales presenciales.

Lic. Adriana M. Martínez

Prof. Adjunta interina a cargo

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes